

●拜师巨匠丛书

拜师

康斯特勃尔

■浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

拜师康斯太勃尔 / 杨雨婴, 黄晓霞编著. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2003. 1

(拜师巨匠丛书)

ISBN 7-5340-1575-8

I. 拜... II. ①杨... ②黄... III. ①康斯太勃尔, J. (1776~1837) —油画: 风景画—风格(文艺) ②康斯太勃尔, J. (1776~1837) —油画: 风景画—技法(美术) IV. J213.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第098581号

拜师巨匠丛书——拜师康斯泰勃尔

编 著: 杨雨婴 黄晓霞

责任编辑: 黄晓峰 程 勤

版式设计: 欣然

封面设计: 张 峰

责任出版: 胡国林

地 址: 中国·杭州市体育场路347号

邮 编: 310006

网 址: <http://mss.zjcb.com>

印 刷: 杭州余杭人民印刷有限公司

版 次: 2003年1月第1版·第1次印刷

开 本: 787 × 1092 1/12

印 张: 1

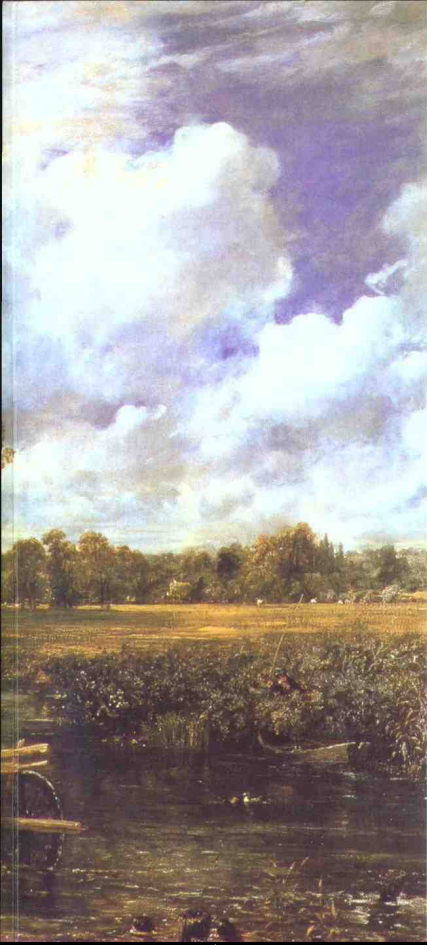
印 数: 0001—5000

ISBN 7-5340-1575-8/J·1381

定 价: 10.00元

(如发现印刷质量问题, 影响阅读, 请与本社发行部联系调换)

千草车 康斯特勃尔 1821年 100×135cm

康斯特勃尔
John Constable

艺术人生

康斯特勃尔 (John Constable), 1776年7月11日出生在英国萨福克郡的东勒高尔特一个风景优美的村庄。父亲是个磨坊主, 希望儿子能继承他的事业, 或成为一名牧师, 但康斯特勃尔无心于此。除了画画, 他别无兴趣。邻居约翰·邓泽尼是他的启蒙老师, 中学毕业后, 康斯特勃尔帮助父亲管理磨坊, 从未间断过绘画, 1795年之前的作品所描绘的对象始终是家乡的茅舍、树丛。

康斯特勃尔的才能得到乔治·博蒙特男爵的赏识, 在他的资助下, 康斯特勃尔取得父亲的同意, 1799年进入伦敦皇家美术学院深造, 对欧洲传统的风景画方式以及17世纪荷兰画家的手法更为熟悉。他在学院得到了艺术圈的灵魂人物——约瑟夫·法夸尔的指导和鼓励, 作品开始在画展中展出。由于他的风景画极具个性, 纯朴写实, 难以得到保守的学院派的肯定, 1802年, 他心灰意冷地返回家乡。

在家乡, 父亲送给他一间画室, 家乡优美的风景, 激发了他的热情。在这间画室的儿年中, 他经过勤奋努力, 不断探索, 终于找到了自己的绘画风格。回到学院后, 他在应付了学院的课程后, 常常出外写生。艺术风格日趋成熟。1806年, 康斯特勃尔做了一次短期旅行。他游览了英格兰西北部的湖泊区和索尔斯堡, 曾多次为当地的天主教堂作画, 对他来说, 教堂不仅仅是个好题材, 更象征英国国家教会与英格兰自然景观那近乎神秘的结合。

1808年, 康斯特勃尔爱上了村子里一位姑娘玛丽亚·比克内尔, 两人情投意合, 互相爱慕, 但是玛丽亚出身于地位显赫的富有家庭, 他的家族不愿意将她嫁给一位身无分文的画家。8年后, 康斯特勃尔的父亲去世, 留下的一笔相当可观的遗产, 使他终于能够娶玛丽亚为妻。这对新婚夫妇在多塞特度过蜜月, 康斯特勃尔在当地创作了海湾组画之一《韦茅斯海湾》。在此之后, 他们定居伦敦, 为养家糊口, 康斯特勃尔开始

大事作画。萨福克时期留下来的记忆，奠定了他日后创作风景画的基础。他开始展出自己的作品。如《斯特拉福特磨坊》等。

1819年，康斯托勃尔移居汉普斯德。这年他被选入皇家美术学院，但直到1829年他才成为该学院的正式院士。他的创作激情再次被激发，完成了风景画《干草车》。1824年，康斯托勃尔为照顾身患肺结核的妻子，前往布莱顿。在当地，他创作了一系列海景画，如《布莱顿海滩》和《布莱顿的锚链码头》。在当年法国举行的万国博览会上，康斯托勃尔展出了三幅画。这一幅画中，最著名的是《干草车》和《弗拉吉德的水车小屋》。引起了欧洲大陆画家的极大关注。法国著名文学家、小说《红与黑》的作者司汤达专门著文介绍康斯托勃尔和他的风景画。米勒、库贝尔以及印象主义的创始人马奈等人，都从康斯托勃尔的技法中发现了观察自然界色彩的办法。因此评论家无不讽刺地说，是法国人发现了一位英国绘画大师。这年他48岁，大病骤成。

1828年，玛丽亚因操劳过度，肺结核病情恶化而去世。康斯托勃尔变得孤独、忧郁，他的心情一直无法开朗起来。这种心境多次反映在作品中，例如充满寂寞感的《史前巨石》，表现阴郁心情的《汉利城堡》，同时暴风雨也成为他后期作品中支配因素，他觉得生活中的欢乐已少得微乎其微。19世纪30年代，康斯托勃尔减少了对自然的描绘，而将注意力转向光线对天空、树叶及水面的影响，表现在《山谷里的村序》等画里。

1836年，康斯托勃尔向皇家美术学院送去了最后一幅油画《纪念碑》。1837年，康斯托勃尔因心脏病猝发而与世长辞。

艺术风格

康斯托勃尔出生在风景优美的萨福克，他热爱自然，并有敏锐的观察力。他对光线及阴影的效果特别敏感，他喜欢翠绿的草地，晌午的安静，黄胄的鸟窝，早晨的露珠，所以在绘画中他忠实于自我情感的抒发，并视之为最高境界。他的画看起来明白易懂，也令人感到愉快而不失质朴。他的绘画题材非常简单，描绘的都是身边经常看到的日常事物，例如多风的晴空，翠绿的河边草地，变幻不定的光线以及磨坊、农舍、马车等。他一直喜欢画一些有人居住，以及经过精心修饰的景观，例如《斯特拉福特磨坊》。

《弗拉吉德的水车小屋》作于1817年，以绚丽的色彩和恬静的农村景色，再现了乡间的自然美。所有的细节被描写得颇具诗意。几间乡村小屋，两三个牧童，一池清浅而光影闪烁的溪水，一条渡船，充满阳光和泥土气息。他那点纤细的色彩笔触，优雅恬适的景物形象，正是诗的境界的再现。再如他著名的代表作《干草车》，画面描绘了一辆运干草的马车，涉过一条小溪，往林木深处走去。沾满露珠的树叶，闪烁着白色的光芒，木棚围着的农舍，亲切而朴素。康斯托勃尔正是以这种充满感情的清新、自然的风格向僵死的学院派古典主义挑战。他在1831

年创作的《滑铁卢大桥的揭幕典礼》一画中，大胆地使用了十分鲜明的色彩，以求表现光和影的效果，被认为对印象派绘画有重要影响。

康斯托勃尔晚年由于爱妻的去世，加之在英国画坛所受的冷落，他的绘画激情不再重现。他所创作的少数作品充满了孤寂、忧郁，但又未失绚烂的色彩。如1830至1831年间完成的《索尔兹堡大教堂》就显示了这种心绪。画面充满阴郁的情调，但画面中的彩虹却色彩夺目，光辉灿烂，极富象征意义。再如水彩画《巨大的石柱群》，这幅画的神秘主题，被重叠的彩虹和富有戏剧性的恶劣天空所干扰，显示了他后期狂热的浪漫主义倾向。

附：人生简历

1776年7月生于英国萨福克郡。

1799年进入伦敦皇家美术学院深造。

1802年在皇家美术学院展出作品《风景》，未获肯定。同年返回家乡，探索自己的艺术风格。

1808年与玛丽亚·比克内尔相爱，1816年成婚。

1819年移居汉普斯德。被选入皇家美术学院。

1824年在法国万国博览会上展出《干草车》等作品，得到法国艺术界的好评。

1828年，妻子玛丽亚去世。

1829年成为皇家美术学院正式会员。

1837年因心脏病猝发去世。

汉普斯的日落，远眺哈伦的方角 约1810年—1812年

干草车 康斯太勃尔 1821年 布面油画 102 x 135cm

■ 《干草车》

《干草车》为康斯太勃尔在1824年参加法国巴黎画展，并使他一举成名的代表作之一。这幅极富诗意的田园风光作品，以饱满的构图，恬静的色彩，细腻的用笔表现了大自然纯朴的美。草地上斑驳的阳光，天空中飘舞的云彩，温暖而深沉的树影，还有那平静而清澈的水面，无不表现出画家对家乡及大自然的一片深情。在绘画技巧上，康斯太勃尔打破传统风景画在空间深度表现的程式化色彩结构，而强调画家对客观景物的观察和切身的感受。这也许正是他成为一代风景画巨匠的原因所在吧！

此作品为对角线构图，右边较空，但把马车安排在稍微靠右边的位置，稳住了画面重心，画中的狗好像对着马车吠叫，把观众的视线导向马车。马鞍的红色与车夫衣服的白色产生鲜明对比，形成视觉中心。

《干草车》步骤及分析

① 如果起稿时你觉得构图不容易把握，可以借助在画布上打方格的办法，有条件也可利用投影机将图片或画稿投射到画布上，再用笔描出基本画面构图。然后从天空开始涂大体系调，接着是树木、房子、水面和田野。总之，从大面积到小面积，从上到下，从远到近铺色，并用普蓝、熟褐、中绿、赭石调松节油稀释，绝对避免用白色，因此阶段是画深颜色，如用了白色，就没有了透明感，且白色干得较慢，给以后深入带来麻烦。

② 将整个画面涂一遍底色，只留下白云的亮部、钓鱼人、马车、狗、洗衣妇等。云的亮部面积很大，加大量白色，但因油画颜料亮色均干得慢，白色更是如此，而如在半干不干的底子上作画，会产生吸油现象，变得暗淡无光，因此先空着。这一步骤的颜色用了熟褐、中黄、中绿、赭石、土红、白等。

用松节油稀释颜料
薄涂，用笔轻松、自然。

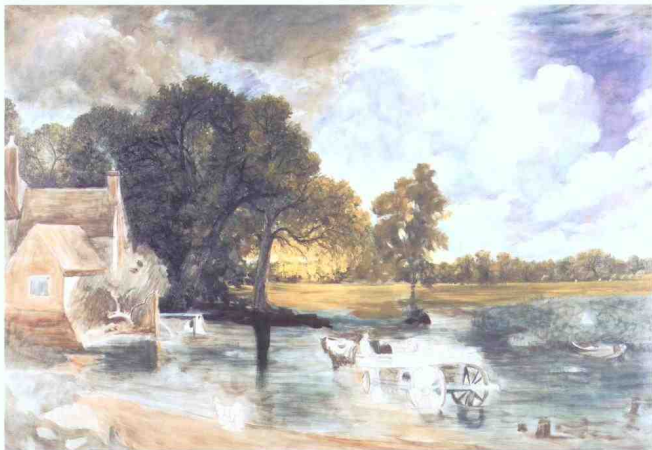

③ 接下来开始画天空。云彩。乌云与白云交接部分较难把握。画时要胸有成竹，不要反复涂沫，如反复涂盖，与底色交和在一起，将会弄脏画面。云层之间的前后，虚实关系要处理得恰到好处。整个天空除了白云外，色层较薄。此阶段可以不用松节油而用少量亚麻仁油和速干油即可。画笔也由大号转为小号，还可以运用一些手指涂沫技法。康斯特勃尔也是常用手指作画，手指涂沫的效果是画笔无法表现的。

康斯特勃尔画过许多天空习作，不同气候条件和不同时间段下的天空和云，自然、生动，富有激情。这些天空的习作也表明他对风和天气的观察十分敏锐。

康斯特勃尔所用的颜料是用亚麻仁油或罂粟油手工研磨而成，可以稀释到足以流畅运笔，也可以稠到足以覆盖颜色，并且能堆砌成一定的厚度。

画面所用的笔触很自由，而且大量运用调色刀，这是一项真正的革新。伦敦前在绘画中有些地方固然也运用调色刀，手指以及笔杆等油画技法，但用调色刀刮上稀颜料在画面上速涂沫，不加修饰的表现手法，可以说是康斯特勃尔在油画技法上的创新。

④ 翠绿颜料干燥很慢，如果全部铺开的话，影响作画的速度和效果，因此，采用一次完成法，一口气画完大树和远处树林。大树的树干用刮刀刮出。刮刀也是绘画的重要工具，容易表现出丰富的质感和肌理效果。康斯特勃尔开创了用刮刀来表现画面的先河。

⑤ 接下来用亚麻仁油稀释颜料画房子的暗部。可加些速干油，使其快干，色层要较薄，亮部用色宜干、厚。颜料用熟褐、赭石、桔红、土黄、中绿、黑、白等。虽然在局部刻画，但要时刻注意与画面其它部分的颜色是否协调。

康斯太勃尔的风景作品的表现手法是千变万化的，有些作品采用表现派的快则笔法捕捉画面的气势，有些则用薄画法，层层深入，表现景物细节变化。在画大片簇叶时，他采用“由深到浅”的传统方法，即先用大笔画上簇叶的大片阴影，然后冉在上面逐步画出亮部。

房子先画暗部，色层较薄，亮部用色宜干、且厚。

⑥ 接下去画灌木丛、钓鱼人和小船。用笔全是圆头的尼龙笔和狼毫笔。没有加用任何油，因油彩本身的油已足够了。画精微的部位，手腕要控制好，不能抖动。马车是主体，是视觉中心，是最精彩的部位，可留到最后画，但马鞍事先用中黄打底，待干后罩上大红色，这样色彩会变得非常响亮，这叫透明画法。欧洲古典绘画，常用此法。康斯太勃尔更多地使用磨光、刮擦等复杂手法。

用刮刀刮出大树的树干的粗糙质感。

马车是整个画面的主题，也是视觉中心，当全力刻画。

⑦ 最后阶段对马车、水面作深入细致的刻画，中景的树林与草地也作调整和深入。这过程同样用圆头狼毫笔和尼龙笔完成。要特别注意水面的反光及车轮在水中倒影的效果。马车、人物和狗的刻画要精微，否则效果不会理想。近处水面的笔触是平行的，且很短，画时运笔要慢，水面远处与暗部的笔触则运笔要快。作品完成后等半年至一年后涂一层发光油，色彩会变得更加明快、亮泽。

■ 精典作品选

斯杜阿河 康斯太勃尔 1822 年 布面油画 129.5 × 187.9cm

麦田

康斯太勃尔 1826年

布面油画 143 × 122cm

弗拉福德的水车小屋 康斯太勃尔 1817年 布面油画 101.7 × 127cm

纪念碑

康斯太勃尔 1823年

布面油画 132 × 108.5cm

由草地眺望索尔斯堡大教堂 康斯泰勃尔 1831年 布面油画 151 × 189.9cm

■油画的基本工具和材料

油画的工具和材料一般都能在市场上买到,如果买来的不称心也可自己再作些加工,或者干脆自己动手制作。

画笔: 般使用扁形的硬毫画笔为宜,因为油画颜料较厚,只有通过硬的毛笔才能把颜料蘸起来。软毫笔可以用来画柔和的东西,适合薄画法。另外还有圆形画笔,可用来画条状的物体,如树枝等。

画刀和刮刀: 画刀又叫调色刀,刀口薄而有弹性,可以用来调颜色,也可以像画笔那样把颜料堆到画布上作画,可造成一种画笔达不到的效果。它还可用来刮去画面上不满意的地方。刮刀比较厚,弹性少,主要用来铲去调色板上不用的颜色,不宜作画。

调色板: 调色板可以用三夹板制作,表面磨平后,涂上一层胶或清漆便可使用。颜色在调色板上的排列,可按各人的习惯,但也要有一定的次序,不能乱排,应从暖色到冷色,从浅色到深色依次排列。

画架: 市场上画架的品种很多,选择实用即可,当然自己也可用木料做简易的画架。

油画内框通用尺寸规格

法国油画内框通用尺寸 (单位: cm)									
号数	人物 f			风景 p	海景 m	号数	人物 f		
0	18 ×	14	12	10	15	65 ×	54	50	46
1	22 ×	16	14	12	20	73 ×	60	54	50
2	24 ×	19	16	14	25	81 ×	65	60	54
3	27 ×	22	19	16	30	92 ×	73	65	60
4	33 ×	24	22	19	40	100 ×	81	73	65
5	35 ×	27	24	22	50	116 ×	89	81	73
6	41 ×	33	27	24	60	130 ×	97	89	81
8	46 ×	38	33	27	80	146 ×	114	97	89
10	55 ×	46	38	33	100	162 ×	130	114	97
12	61 ×	50	46	38	120	195 ×	130	144	97

英国油画内框通用尺寸 (单位: cm)			
全身像	70 × 106	半身像	40 × 50
全身像	58 × 94	小型半身像	34 × 44
小型全身像	52 × 88	小半身像	28 × 36
半身像	44 × 56	四分之三像	25 × 30
风景画	30 × 50		40 × 60

意大利油画内框通用尺寸 (单位: cm)							
18 ×	24	35 ×	40	45	50	60 ×	60 70 80 90
20 ×	25 30	40 ×	50			70 ×	80 100 120
24 ×	30	45 ×	55	60		80 ×	80 100 120
25 ×	35	50 ×	50	60	70	100 ×	100 120 150
30 ×	40 50						

德国油画内框通用尺寸 (单位: cm)			
18 × 14	32 × 24	46 × 38	65 × 54
21 × 16	35 × 27	54 × 46	73 × 60
24 × 18	41 × 32	61 × 50	80 × 110
27 × 21			

内框和画布: 内框多用杉木制成,制作很简单,但要注意每个边内侧做一个斜面,使挂上去的画布和框边留有空隙,这样画布可能得更加平整。绷画布还需要准备细布钳和钉枪。当然,现存做好底子的油画布也有卖,讲究一点的话可买亚麻布自己绷布自己做底子。

油画颜料: 颜料的品种很多,目前国产的颜料质量也不错,不同的颜色系列应有尽有,均可选用。作画时不需要把所有的颜料全挤到调色板上,可根据对象选用颜色。

调色油、松节油、光油: 调色油是作画时用来稀释颜料的。(现在还有一种称为“二合一调色油”使用效果比较好);松节油挥发性能较强,一般用来起稿子。用松节油画干得快,有时会适同颜料里的油份一起挥发掉,使画面起油而变灰,但也可根据各人喜好来选择用什么油,有些画家只用松节油。上光油需要等画面完成并干透(六个月)后再用,古典画法一般都用上光油,而近代许多油画家则很少使用甚至不用。

以上所列的画油画的基本工具、材料和运用方法,对初学者来说,更重要的是多多实践。只有这样才能了解和掌握更多的运用工具、材料的经验。